Abstracciones de Puerto Rico – Roy F Guzmán

Estas piezas son creadas utilizando un procedimiento de composición propio llamado Abstracciones o Transducciones donde se utilizan partituras sonoras y se abstraen estas partituras interpretadas por instrumentistas. Se busca una abstracción obtenida por la imperfecta emulación del material de la partitura sonora, esto ayuda mediante los errores de emulación a pocas leídas tener una abstracción del material y de esta manera obtener un material nuevo.

Abstracciones y su concepto:

El intento como el material de lo nuevo. La formalización de la imperfección y sus artefactos y errores de intentar emular un material sin llegar a lograrlo perfectamente como procedimiento y estética para llegar a una abstracción del mismo siendo la misma abstracción el símbolo y su “real” a la misma vez.

El proceso de extraer orbitas de información de partituras sonoras viene siendo la “renderización” imperfecta de su totalidad, una abstracción de su totalidad con limites diferenciando la misma abstracción de otras posibles abstracciones de la totalidad del caos.

Ahora la abstracción se convierte en su real. No en un símbolo de su realidad platónica ya que la abstracción en si misma ya es una cosa nueva y diferente de donde vino, la totalidad no significable.

Este concepto también tiene su incepción y es inspirado en el saqueo ejercido a Puerto Rico. Esto me inspiró a pensar que el formalizar una imperfección y mantener la estética errónea constante logra una innovación y nueva propuesta estética. Abstracciones es mi forma de lograr esta innovación a partir de una imperfección predeterminada y a propósito de emular un material sonoro en este caso grabaciones de campo de varias áreas de Puerto Rico.

Abstracciones de Puerto Rico II – Rio Piedras, Gurabo, Salinas, Guayama para Oboe, Clarinete Bajo, Trompeta, Tuba, Violín, Viola, Quinto de Rumba, Tres Dos de Rumba y percusión menor de Rumba.

Roy F Guzmán 2024

Instrucciones:

Estas son partituras sonoras que son diseñadas para ser emuladas o interpretadas por los músicos los cuales escuchan, mediante auriculares, la partitura, siendo “leida” por los oídos a la misma vez que la interpretan. Se requiere mínimo una sesión de escucha de la partitura sonora con su instrumento para buscar posibilidades sonoras interpretativas, seleccionar que

sonidos y de que registros se va a enfocar al igual que que de la totalidad de la partitura sonora va a seleccionar para ser interpretada por el músico. Se requiere que se investiguen técnicas extendidas para lograr interpretar la complejidad de las partituras sonoras. En este caso, las partituras sonoras son ensamblajes de grabaciones de campo en diferentes pueblos de Puerto Rico. Por consiguiente son sonidos ambientales extremadamente complejos, algunos ruidosos, y algunos melodiosos. Ya que es una abstracción musical de un entorno sonoro ensamblado pues hay que tener en mente que hay que indagar profundo en el sonido de la partitura sonora para siempre encontrar nuevos patrones melódicos, nuevos gestos sonoros escondidos, nuevas texturas o re interpretaciones de las mismas texturas. En fin, todo este trabajo interpretativo musical cae en los músicos. La partitura sonora en estos casos solo brinda control de forma y objetos sonoros compuestos y mesoscópcios también. De tal modo se brinda mucha información increíblemente densa por la naturaleza de la partitura. Por ejemplo en la partitura Guayama, es en una panadería y se ensambló varias capas una encima de otra para lograr extrema complejidad. Dentro de estos segmentos hyper complejos, es imposible tocar todo lo que se escucha, pero lo interesante es lograr definir una ruta(selección interpretativa) de decifrar con su instrumento una posible abstracción del material seleccionado para interpretar.

En cuanto a la orquestación, se requiere tener una conciencia de improvisador libre. Que significa esto? Que tenga en mente que una gran parte del material de la obra depende de la musicalidad interpretativa de cada uno. Esto significa libremente escoger dinámicas que sean cónsonas musicalmente con el momento, hacer silencio musicalmente intuitivo pero bien consciente, estar conscientes del material que producen los demás en el ensemble y ver como usted como músico puede añadir o completar de demostrar los sonidos que en ese instante no pudo tocar la Tuba por ejemplo que es tan grave. Esto pudiera ser como el sonido de un carro pasando donde la Tuba puede hacer el gesto de Doppler mas o menos pero quizás el oboe puede estar haciendo un tremolo en multifónico para completar el espectro del sonido del motor del carro. El enfoque es una abstracción sonoro musical del material.

Estos son ejemplos de como quisiera que se trabajaran estas obras. Un ejemplo de esto en notación gráfica es la obra de Cornelis Cardew. Con todo y que es abierto ya se determinan mucho material simbólico. En mi caso es sonoro y como son grabaciones de campo la forma tiende a ser constante y monolítica en la mayoría de los casos de tal manera que la interpretación y orquestación pseudo libre del ensemble para lograr una abstracción sonoro musical de las partituras sonoras tiene gran peso en la obra siendo una obra donde mi aportación es proveer una estructura imposible de transcribir de primera pero muy posible abstraer, transducir e interpretar.